

第拾貳篇

台灣鄉土傳統藝術(3) —

台灣鄉土傳統之剪紙藝術

一、剪紙藝術源流

剪紙歷史久遠，依據殷成式著《西陽雜俎》記載，唐代就有「剪紙為小幡」之說，唐李商穩之《人日即事》詩中也有著「縷金作勝傳荆俗，剪彩為人起晉風」如此華麗的詩句了。

剪紙是一種優美的鄉土民間藝術，它是隨著鄉土風俗活動而流傳於民間的，歷史最少也有二千餘年了。於新疆維吾爾自治區吐魯番鎮是古代高昌故城之所在地，亦是有名的「絲綢之路」上的一個重要鎮，考古學者已進行了多次發掘，在 1959 和 1966 年及其以後，先後在三座南北朝時期（420～589 A.D.）的墓葬中出土了五幅剪紙—「對馬團馬」、「對猴團花」、「八角形團花」、「忍冬紋團花」、「菊花形團花」。這五幅是目前中國發現得最早的，但可能在此以前即有剪紙了。

可知剪紙藝術是中國祖先遺留下來的遺產，是一項鄉土民間傳統藝術。

前述剪紙在我國有悠久的歷史，最早流行於北方的民間和農村，因在中國北方、東北、西北天氣冷氣溫低，玻璃容易爆裂，農村婦女利用棉紙繪上圖形，剪成窗花，糊在窗上防止爆裂，也增加隱秘感，因此而普遍流行，婦女在剪紙窗花上注入了自己的生活情感，呈現出一種單純樸實的雅拙美，自成一格的典特色和優點。後來流傳到南方各地。

二、剪紙的種類

剪紙花樣頗多，但用畢後卻不易保存，故古代剪紙傳下來的寥寥無幾，惟有在古人的筆記雜說一類書籍中，可得知一、二。剪紙的製作實在令人驚奇、咋舌，手巧的婦女僅只需一把剪刀，拿起紅綠彩紙，不需在紙上用筆畫成草稿，信手剪成，頃刻之間一對鴛鴦或兩雙獅子、麒麟落在盤中，實在令人嘆為觀止！有的鄉土民藝人用剪刀來刻剪，一次可刻剪二十幅左右，功夫了得。

從目前已收集到的剪紙「內容」可大致分為以下幾類：窗花、燈花、團花、喜花、頂棚花、門箋、繡花樣子等。若依剪紙的形式則可分為陽刻、陰刻、對稱、襯色及點色剪紙。分別介紹如后：

（一）以剪紙內容分類

1. 窗花

係利用紙剪刻成各種形象貼在窗戶上，作為節日或喜慶活動之裝飾。分佈極廣，因各地風格迥異，地方色彩鮮明。一般窗花為單色，亦有彩色窗花。彩色窗花多為事「專業生產」之藝人製作，用刀一次刻成30～50張，然後塗染顏色，使用揭為單張。窗花內容非常廣泛，花草、人物、動物、鳥禽……等題材均可進入窗花。

2. 燈花

此種形式相傳起源於漢代，以後歷代均有發展，盛行於全國各地。各地鄉土民間藝術利用當地所產之材料，而製成各式燈，通常出現在新春、元宵、中秋等節日夜晚。而「燈花」則是在這些功多之「宮燈」、「走馬燈」、「蓮花燈」、「龍燈」紙糊的燈籠上貼有的「剪紙燈花樣」，故稱為「燈花」。

3. 團花

貼在天花板上的稱為「團花」，做小孩肚兜、帽子或鞋面時，又可以作為底稿。

4. 喜花

上述的功用在現今已很少見了，但是在新娘的嫁妝或新房裡的傢俱、門上、都還要貼上用紅紙剪的雙喜字樣，這種貼在嫁奩(为

一乃、) (註 46) 上的剪紙稱為「喜花」。

「喜花」又稱「嫁妝花」。「喜花」是用大紅紙剪製而成的裝飾圖案，一般採用圓形花紋，適用於婚禮器物和新房裝飾，其內容有：「吉慶有餘」、「喜上眉梢」、「連生貴子」、「福壽五子」、「龍鳳呈祥」、「連中三元」、「花好月圓」、「子孫萬代」、「麒麟送子」……等。喜花之裝飾圖案，構圖飽滿，而且花中有花，形象皆為成雙成對，而且生動、活潑，象徵吉祥美滿和幸福。在剪紙藝術中惟有「喜花」的內容和形式全國大致相同，因皆喜祥福之心理也。

5. 頂棚花

「頂棚花」又稱「棚花」、「頂子花」，適用於室內頂棚裝飾。常用的為大紅色，圓形主花居中，四角為三角形角花，構成以吉祥圖案或適合紋樣為主，間或有幾何圖案及對稱紋樣。節日及嫁娶壽誕等喜事的居室常用的頂棚花。

6. 門箋

「門箋」又稱「門簽」、「掛簽」，係用紙剪刻成長方形圖案，可五張一套，貼在門楣上，用於節日點綴及紅白喜事環境裝飾。通常用「大紅紙」，也有用各種彩紙套剪的。「門箋」的基本內容多為吉祥圖案，並佐以吉祥文字，如「福如東海」、「金玉滿堂」、

「連年有餘」……等。

7. 繡花樣子

「繡花樣子」又稱「花樣子」，這是先用白紙剪刻成各種紋樣，貼在底料上再按照紋樣施繡，刺繡完成後，花樣子就保留在繡線下面。用剪紙花樣子繡作之紋樣，邊沿齊整，而且線條流利。使許多農村婦女都於創作繡花樣子。

(二) 以剪紙形式分類

1. 陽刻剪紙

「陽刻剪紙」即黑白剪紙，亦稱「單色剪紙」。製作方法是剪去紋樣或形象以外的塊面，只保留紋樣和線條及圖案，襯以白紙，托出剪紙畫，「以白襯黑」。

2. 陰刻剪紙

「陰刻剪紙」的製作方法與陽刻剪紙恰恰相反對以「黑襯白」。製作方法是剪去紋樣或形象的線條，保留著大的塊面。

3. 對稱剪紙

「對稱剪紙」製作方法是將一張紙「對折」或「四折」、「六折」，然後剪出紋樣，剪好後用展開來就是一幅多種「對稱」的剪紙作品。

4. 襯色剪紙

它的原稿是用宣紙或較薄的事先紙剪製而成，然後在白色剪下「襯托深色」的彩紙，以產生多塊之對比，並突出剪紙之形象。

5. 點色剪紙

「點色剪紙」又稱「填色剪紙」或「彩色剪紙」。點色剪紙是在預先剪好的生宣紙上，或先在畫有剪紙紋樣的生宣紙上，用毛筆蘸以各種顏色，一筆下去產生色彩濃淡的不同變化，形成一種特殊的藝術效果。

三、台灣鄉土剪紙——神像、吉祥如意圖剪

剪紙是我國優秀的鄉土民間工藝美術品，並最富有地方特點，產區有河北蔚縣、楊州剪紙、山東剪紙、山西剪紙、北京剪紙、陝西剪紙、廣西桂林剪紙、廣東佛山剪紙、福建、台灣各地等。這些剪紙不僅為當地人所喜愛，也在國外享有盛名。

台灣鄉土民間剪紙藝術亦是傳承如上之剪紙藝術，尤其是福建各地之鄉土民間剪紙藝術有著優秀的傳統技藝。福建各地剪紙作品由題材到風格，也有著不同特點，沿海如閩南漳淵一帶以刻劃水產動物較多；蒲田、仙游一帶以禮花為主，表現纖細華麗，這些作品大都出自農家婦女之手，也有民間藝人的創作，構思巧妙、運刀圓熟、設計完整，而台灣的鄉土民間剪紙技藝，有如上之特點外，另具有獨特的地方色彩，如神像及吉祥如意圖樣的剪紙，有如上之特

點外，尤其在糊紙業興盛時期台灣的剪紙技藝配合靈厝（屋）的製作，其剪紙技藝，給人以清晰、明朗、優美、運刀圓熟，令人愉快的感覺，而且其鄉土民間藝人之創作、構巧妙，設計完整，作品令人嘆為觀止！

為台灣鄉土藝術默默耕耘傳承者，當推民俗藝術專家陳輝教授（現在國立中央圖書館台灣分館教授水墨畫）及李煥章老師二位剪紙技藝之高超，陳輝教授更有彩色高難度之剪紙技藝，令人敬服，嘆為觀止。李煥章老師曾參觀筆者在國立國父紀念館的”鄉土藝術本土尋根系列”書畫巡迴展，他對筆者的巨幅畫作「新朝元仙仗圖」長卷，很感興趣，因展覽會場不准攝影拍照，但李老師對筆者說他很想將拙作「新朝元仙仗圖」長卷作剪紙之表現，因為這幅實在太美了，而且整幅畫表現出氣勢磅礴，宏偉而又生動的偉大表現，所以筆者特別允許李老師拍攝，希望能依照李煥章老師的願望，畢竟筆者和李老師同是為台灣鄉土藝術努力貢獻的同仁吧！英雄相惜，何況李老師默默耕耘貢獻直到年事已高，其精神令人佩服。

陳輝教師剪紙創作

